

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 37.036.5

DOI: 10.18384/2310-7219-2021-1-30-35

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ У УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Беляев А. В., Шаляпин О. В.

*Новосибирский государственный педагогический университет, Институт искусств
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 79, Российская Федерация*

Аннотация

Цель. Выявление способов эффективного формирования целостного восприятия в живописи у учащихся детской художественной школы.

Процедура и методы. Осуществлены анализ, обобщение теоретического материала по проблемам формирования и развития восприятия цвета у учащихся на занятиях по живописи. При проведении исследования применялись педагогическое наблюдение за учебным процессом и обобщение данных, полученных в ходе практической деятельности.

Результаты. По итогам исследования авторами сделан вывод, что на первых этапах обучения живописи целесообразно ввести в учебный процесс теоретический курс и специальные кратковременные упражнения, активизирующие процесс формирования данного восприятия, способствующие ознакомлению учеников детской художественной школы с техническими особенностями цветопередачи. Кроме этого, автор считает, что продуктивность формирования целостного восприятия у учащихся на начальном этапе обучения живописи значительно возрастёт, если применять гуашь.

Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённое исследование может послужить последующим научным разработкам различных вопросов методики преподавания живописи.

Ключевые слова: формирование целостного восприятия, константность, зрительный образ, живопись, колорит

WAYS OF CREATING A HOLISTIC PERCEPTION AMONG STUDENTS IN PAINTING CLASSES AT CHILDREN'S ART SCHOOL

A. Belyaev, O. Shalyapin

*Institute of Arts of Novosibirsk State Pedagogical University
79 Sovetskaya ul., Novosibirsk 630132, Russian Federation*

© СС ВУ Беляев А. В., Шаляпин О. В., 2021.

Abstract

Aim. To identify ways of effective formation of holistic perception in painting in students of children's art school.

Methodology. Analysis and generalization of theoretical material on the problems of formation and development of color perception in students in painting classes has been carried out. The study used pedagogical observation of the educational process and synthesis of data obtained during practical activities.

Results. Based on the results of the study, the author concluded that at the first stages of painting teaching, it is advisable to introduce into the educational process a theoretical course and special short-term exercises, which activate the process of formation of this perception, contribute to familiarization of pupils of children's art school with technical peculiarities of color reproduction. In addition, the author believes that the productivity of forming a holistic perception in students at the initial stage of painting education will be significantly increased if gouache is used.

Research implications. The study can serve for subsequent scientific developments of various issues of painting teaching methodology.

Keywords: Formation of holistic perception, constant, visual image, painting, coloring

Введение

Известно, что цвет и живопись, в том числе, обширно используется человеком в различных областях его жизни (политической, культурной, социальной и т. д.), а также передаёт общепринятые представления о красоте. Между тем, живопись способствует «прочтению» истории человечества, объединению всех представлений о человеке своего времени, а также воплощает эстетический опыт, обращённый в будущее, где сохраняются художественные традиции, стилевые характеристики и высокий профессионализм, поэтому для сохранения и прумножения данного опыта имеется необходимость в разработке специальных методик и рекомендаций, направленных на стимулирование процесса формирования целостного восприятия, творческих способностей учеников на начальных этапах обучения живописи в детской художественной школе.

Методология исследования

Так, проблема формирования целостного восприятия в живописи достаточно актуальна, что подтверждено интересом со стороны многих исследователей [1; 2; 4; 6; 7; 8; 10 и др.]. Вместе с тем необходимо отметить таких учёных, как: Ю. В. Ко-

робко, В. С. Кузин, А. И. Масленникова, А. П. Яшухин – и других, которые в своих трудах рассматривали методические аспекты формирования способностей к целостному восприятию цвета.

Таким образом, осуществлённый анализ разной научной литературы по теме данного исследования подтвердил то, что вместе с массой решённых проблем в сфере цветовосприятия и цветопередачи имеется ещё множество нерешённых, что не позволяет полнее постичь данные процессы, обуславливающие становление целостного цветового образа учебного натюрморта. В этом случае учащихся начальных классов детской художественной школы нужно с первых дней обучения живописи направить на грамотное «видение» цвета, способствующее дальнейшему развитию их целостного восприятия.

Результаты исследования

Как правило, на первых этапах обучения живописи в детской художественной школе, восприятие школьников претерпевает активную перестройку с обыденного на профессиональное, которое подразумевает преодоление константного восприятия формы, цвета, пространства и формирование неизменной апперцеп-

ции на всех изобразительных этапах, что требует управления познавательной деятельностью учащихся в течение практической работы. В этом случае, наличие профессионально выстроенной живописной деятельности заставит учащихся концентрировать внимание на определённых качествах зрительного образа (передача композиционной, цветовой взаимосвязи и т. п.). При этом организация целенаправленного восприятия для изображения, представляющего сложную систему перцептивных действий, успешно реализуется посредством теоретического художественного обучения и практического выполнения определённых заданий (упражнений).

Между тем, анализ научной литературы по данной теме показал, что практическая деятельность над натюрмортом на занятиях по живописи способствует успешному формированию целостного восприятия, творческих способностей обучающихся, так как именно изучение натюрморта является первым значимым этапом в постижении изобразительного искусства. Вместе с тем происходит овладение умениями видеть, передавать множество цветовых оттенков в каком-либо одноцветном предмете и «связывать» их в целостный колорит. В результате подобной работы учащиеся должны находить в своих натюрмортах оригинальные цветовые решения с учётом технологии живописи гуашью [5].

Мы полагаем, что наличие теоретического курса, предвещающего практическую работу, позволит успешно ввести учащихся в образовательный процесс, акцентирует их внимание на композиционно-цветовой и объёмно-пространственной составляющих живописного изображения натюрморта, колористической взаимосвязи цветов, позволяющих построить целостное и гармоничное изображение. Для этого преподавателем проводится лекционное занятие по основам цветоведения, где рассказывается об основных, холодных и тёплых цветах,

цветовых отношениях, тональных градациях чёрного цвета и технических особенностях работы с красками (гуашью). Кроме того, постижение теоретического материала позволит ознакомить учащихся с методами работы над специальными краткосрочными упражнениями.

Известно, что длительная работа над учебной постановкой как в рисунке, так и в живописи представляет наиболее сложную задачу в силу протяжённого временного периода, в результате чего ослабевают острота восприятия и интерес к изображаемому у учащихся [3]. В этом случае, чтобы в достаточной мере активизировать процесс формирования целостного восприятия на занятиях по живописи в начальных классах детской художественной школы, мы посчитали целесообразным, в отличие от длительных работ, применить кратковременные упражнения. Данные упражнения мы условно разделяем на два блока, где в первом идут задания, выполняемые с натуры и по памяти (исполняются сразу после наблюдения натуры на основе полученных зрительных восприятий), а во втором – «комбинированного типа» (на основе личных представлений, но с быстрым наблюдением натурной постановки). Наряду с этим все предлагаемые упражнения выстроены по уровню сложности, от вопросов передачи композиционно-цветовой целостности к проблемам построения гармоничного колорита и цветовой сложности, позволяя учащимся плавно переходить от решения одних задач к другим.

Так, И. Иттен полагал, что в первую очередь у учеников требуется развивать «общую повышенную чувствительность к цвету» [9, с. 16]. «Без предварительного интенсивного изучения возможностей цвета и практических занятий с кистью и красками нельзя получить никаких надёжных результатов» [9, с. 16]. Совершенствование живописно-технических навыков представляет особую значимость в деле формирования целостного воспри-

ятия, так как только на основе практической деятельности можно решить подобную проблему, а для этого учащимся следует регулярно тренироваться.

В начале идут упражнения, выполняемые с натуры (изображение учебных постановок по пятнам; наличие контрастного освещения; отсутствие глубокой светотеневой моделировки формы и детализации). В данном случае следует ограничить количество цветов, что не даст отвлечься учащимся на поиски дополнительных оттенков, а заставит уделить внимание отбору главного для организации целостной композиции, для передачи больших тонально-цветовых отношений и теплохолодности, причём применение контрастной цветовой взаимосвязи способствует эффективному поиску смысловых связей между элементами постановки, собственными и падающими тенями, что в определённой степени «закрепит» установку на целостное восприятие натуры и изображения.

Далее выполняются простые натюрморты по памяти, что обусловлено потребностями формирования ясных представлений о цвете и его передаче в живописи посредством проигрывания определённых изобразительных задач в более сложном ключе, а также развития чувственного отношения к творческому процессу и личностного видения в отображении действительности. В этом случае натурные постановки должны состоять из предметов с остро выраженной формой и разнофактурной поверхностью (дерево, стекло, металл и т. п.), а также с хорошо запоминающейся окраской, что позволит значительно облегчить работу, вызвать интерес, эмоциональный отклик у учащихся и, как следствие, активизировать формирование целостного восприятия. Наряду с этим, при построении колористической связи в живописном изображении данных натюрмортов предлагается отталкиваться от одного определённого хроматиче-

ского цвета предмета, например красного, оказывающего влияние на цвет всех остальных элементов постановки и тем самым преобразующего его (натюрморта) общее цветовое решение. В этом случае будет успешно выявляться зависимость смысловых и конструктивно-пластических связей изображения от системы цветовой взаимосвязи.

В свою очередь, во втором варианте изображается аналогичный натюрморт, но в этом случае при создании качественно нового колорита нужно отталкиваться от цвета периферийного окружения, который будет в определённой мере изменять цветовую систему изображения, в том числе и красный цвет. Благодаря подобным способам, в наглядной форме показывающим, как можно выстроить гармоничную цветовую взаимосвязь в живописных изображениях натюрмортов, учащиеся смогут избежать дробности и прийти к цветовому единству.

Последующая работа над упражнениями «комбинированного типа» (выполнение учебных натюрмортов из разнофактурных предметов быта в контрастной, нюансной, холодной и тёплой цветовых гаммах) предполагает на основе быстрого наблюдения изображение постановки по представлению, т. е. создание не аналогичной натуре модели, а более обобщённого, интерпретированного и гармонизированного её образа. Кроме того, для продуктивности данной деятельности требуется проводить ассоциации. Например, в работе над натюрмортом в холодной гамме имеет смысл провести образную параллель с определённым холодным по цвету явлением или предметом (гладь водных пространств, морские глубины и т. п.). В данном случае мы предлагаем для обеспечения цветового единства в живописном изображении применить натюрморты с достаточно выраженной цветовой гаммой, в которых главенствующий цветовой тон будет связывать все цвета, образуя целостность в картине.

Заклучение

Итак, мы пришли к выводу, что только посредством изучения теоретических основ живописи (вводный курс) и работы над специальными кратковременными упражнениями способность целостно воспринимать цвет формируется достаточно успешно, что позволит с требуемым качеством выполнять программные

учебные задания, при этом основываясь на знании теории и навыках, приобретённых на практике. Кроме того, результаты исследования можно применить при разработке, коррекции учебных программ и планов для детских школ искусств, художественных школ и училищ.

Статья поступила в редакцию 19.03.2020

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев С. С. О колорите. М., 1974. 172 с.
2. Амирова Н. В. Проблема активизации развития живописного восприятия цвета учащихся художественной школы // В мире научных открытий. 2015. № 10. С. 54–60.
3. Башкатов И. А., Алексеева С. О. Преемственность академического подхода в обучении изобразительному искусству на первых этапах художественного образования // Искусство и образование. 2011. № 6. С. 118–131.
4. Башун И. И. Развитие цветовосприятия у учащихся 1–2 классов ДХШ на уроках живописи и композиции // Молодость. Интеллект. Инициатива: сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Витебск, 21 апреля 2017 г. Витебск, 2017. С. 303–304.
5. Беляев А. В. Пути формирования целостного восприятия цвета в живописи у учащихся детской художественной школы // Философия образования. 2017. № 3. С. 130–137.
6. Бубнова М. В. Восприятие оттенков «юным художником» при работе цветом // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 2. С. 23–31.
7. Думская О. А. О формировании целостного цветового пространства в живописной композиции // Омский научный вестник. 2011. № 2 (96). С. 193–196.
8. Думская О. А. Развитие целостного живописного восприятия // Профессионально-художественное образование: история, теория, практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию факультета искусств Омского государственного педагогического университета / под ред. Л. Г. Медведева. Омск, 2010. С. 45–48.
9. Иттен И. Искусство цвета. М., 2004. 22 с.
10. Лян Б. Образовательная программа по специальности «Акварельная живопись» в университете Циндао (КНР) // Искусство и диалог культур: сборник статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 25 апреля 2019 г. СПб., 2019. С. 275–284.

REFERENCES

1. Alekseev S. S. *O kolorite* [On coloring]. Moscow, 1974. 172 p.
2. Amirova N. V. [The problem of enhancing the development of pictorial perception of color in students of an art school]. In: *V mire nauchnykh otkrytii* [In the world of scientific discovery], 2015, no. 10, pp. 54–60.
3. Bashkatov I. A., Alekseeva S. O. [Continuity of the academic approach in teaching fine arts at the first stages of art education]. In: *Iskusstvo i obrazovanie* [Arts and education], 2011, no. 6, pp. 118–131.
4. Bashun I. I. [The development of color perception among students in 1–2 grades of the Children's Art School]. In: *Molodost'. Intellekt. Initsiativa: sbornik statei po materialam V Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov i magistrantov, Vitebsk, 21 aprelya 2017 g.* [Youth. Intelligence. Initiative: collection of articles based on the materials of the V international scientific and practical conference of students and undergraduates, Vitebsk, April 21, 2017]. Vitebsk, 2017, pp. 303–304.
5. Belyaev A. V. [Ways of forming a holistic perception of color in painting among students of the children]. In: *Filosofiya obrazovaniya* [Philosophy of education], 2017, no. 3, pp. 130–137.
6. Bubnova M. V. [The perception of shades of “young artist” when working with color]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2016, no. 2, pp. 23–31.

7. Dumskaya O. A. [On the formation of a holistic color space in a pictorial composition]. In: *Omskii nauchnyi vestnik* [Omsk Scientific Bulletin], 2011, no. 2 (96), pp. 193–196.
8. Dumskaya O. A. [Development of a holistic pictorial perception]. In: Medvedev L. G. ed. *Professional'no-khudozhestvennoe obrazovanie: istoriya, teoriya, praktika: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 50-letiyu fakul'teta iskusstv Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Professional and artistic education: history, theory, practice: materials of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 50th anniversary of the Faculty of Arts of the Omsk State Pedagogical University]. Omsk, 2010, pp. 45–48.
9. Itten I. *Iskusstvo tsveta* [The art of color]. Moscow, 2004. 22 p.
10. Lyan B. [Educational program in specialty “Watercolor painting” at Qingdao University (PRC)]. In: *Iskusstvo i dialog kul'tur: sbornik statei po materialam XIII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 25 aprelya 2019 g.* [Art and Dialogue of Cultures: collection of articles based on the materials of the XIII International Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, April 25, 2019]. St. Petersburg, 2019, pp. 275–284.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Беляев Андрей Валентинович – преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Муравленко «Детская художественная школа», соискатель кафедры изобразительного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета;
e-mail: andruu23@mail.ru

Шалыпин Олег Васильевич – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета;
e-mail: shalyapin.oleg@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Andrey V. Belyaev – teacher of the Municipal budget institution of additional education of the city of Muravlenko “Children’s Art School”, External Postgraduate Student of the Department of Fine Arts, the Institute of Arts of Novosibirsk State Pedagogical University;
e-mail: andruu23@mail.ru

Oleg V. Shalyapin – Dr. Sci. (Education), Prof., Head of the Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University;
e-mail: shalyapin.oleg@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Беляев А. В., Шалыпин О. В. Пути формирования целостного восприятия у учащихся на занятиях по живописи в детской художественной школе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2021. № 1. С. 30–35.
DOI: 10.18384/2310-7219-2021-1-30-35

FOR CITATION

Belyaev A. V., Shalyapin O. V. Ways of creating a holistic perception among students in painting classes at children’s art school. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2021, no. 1, pp. 30–35.
DOI: 10.18384/2310-7219-2021-1-30-35